

文化生态学视域下保定老调的传承策略研究

付文娟 王立峰 赵敬蒙

(保定学院, 河北保定 071000)

摘要: 保定老调, 也唤作老调梆子, 在河北地区是历史比较悠久的戏曲剧目之一。保定老调的曲调质朴健朗, 高亢清婉, 具有较为强烈的乡土气息以及地域特色。在2006年, 保定老调就被列入了河北省首批非物质文化遗产, 最后更是成功申请国家级非物质文化遗产。本文首先分析了保定老调的起源以及发展过程, 然后探讨了老调的历史及其现状, 进而分析它的演出以及传播机制, 最后则是谈一谈它的传承与保护, 让更多的现代人重新认识到保定老调, 重现保定老调以往的荣光。

关键词: 保定老调; 文化传承; 现状分析; 传播方式

保定是一座历史文化名城, 存在着不朽的非物质文化遗产, 而保定老调便是其中之一。目前, 保定老调的文化历史已经多达200年之久。昔日的保定老调灿烂一时, 但是如今它的生存和发展面临着诸多的困难。如何在当前错综复杂的文化环境下, 重现保定老调的生机, 保护它并将其传承下去, 成为现代社会人们需要着重思考的问题之一。

一、保定老调的外部影响因素

(一) 民俗基础淡化明显

张庚老先生作为戏曲理论研究的代表人物, 曾经说过, 城市的戏剧离不开商业, 而农村的戏剧则需要敬神。这句话指出了我国的基本国情, 中国拥有广袤的农村土地以及农业人口。戏剧的生存就需要与农村的庙宇敬神紧密地联系在一起, 因此便有了庙会唱大戏的说法。

保定老调作为农耕社会的产物之一, 自然也具有上述的特点。无论是它的起源还是发展, 均与保定地区的民俗习惯存在着极大的关联性。保定老调最开始的演出大多是与农耕社会的祭祀、庙会等民俗生活紧密地联系在一起, 它承担的是人们对于美好生活的一种寄托以及对人际关系的一种枢纽作用。伴随着社会从农业化向着工业化、现代化的方向进行过渡和转变, 尤其是在当前互联网形式的影响下, 全新的娱乐化手段出现在人们的视野之中, 这就导致人们对于一些古老的娱乐方式关注度越来越少。在此背景下, 保定老调的演出空间、观众数量将会明显缩减。另外因为农村劳动人员的外出务工, 导致农村人口数量减少, 保定老调的文化演出机会越来越少。

(二) 大众的审美观念变化

中国传统类型的戏剧剧目被赋予了中华民族特征的娱乐性特征。伴随着改革开放以及市场经济水平的迅速提升, 电视、电脑、手机等媒体设备的出现, 让娱乐方式趋向于多样化, 大众逐渐从单一化的审美观向着娱乐多样化的方向进行转变。保定老调固守传统的叙述方式以及表达手段, 缺乏对于时代的敏感特征, 没有办法将现代生活出现的景象、思想反映到舞台上, 导致与群众的审美心理存在着较大的差异性。久而久之, 保定老调已经很难给

予观众全方位的享受和刺激, 导致保定老调的受众群体明显缩小。

(三) 剧团发展后劲不足

戏剧作为传统文化形式的一部分, 但是因为年轻人对于其关注以及喜欢程度不高, 其发展势头不足, 因此保定老调的待遇水平下降。具体体现在即文化服务设施欠缺以及从业人员待遇有待优化两个方面。

伴随着社会全方面改革的开始, 办公楼、学校、居住楼等大部分建筑物进行了重建, 无论是在数量上还是建设的水平上都得到了很大的提升。但是用于戏剧演出的剧院反而势头相反。目前, 保定知名的剧院——关汉卿大剧院虽然已经列入到了规划之中, 但是剧院数量以及平民观看的剧场仍然比较少, 很难满足大众化人民的需求。在演员待遇上, 其费用需要剧团自己筹备, 这无疑增加了剧团发展的难度。总之因为硬件、资金、人才等多方面的影响, 保定老调面临着一系列的生存危机。

(四) 宣传推广乏力

保定老调具有较为明显的地域色彩, 成为保定地区具有独特艺术风格的戏剧种类。进入21世纪以后, 保定政府、文化局等单位对老调艺术进行了专项拨款以及成立相关艺术学院培养老调人才的方式来加强对老调戏曲的保护。但是因为这些举措能够产生的影响范围比较有限, 对于社会的影响程度并不深刻。加之戏剧本身的限制以及文化部门的宣传乏力等问题, 导致保定老调存在着一定的问题。例如, 在搜索保定特色的内容时, 很少会出现和保定老调相关的内容, 甚至一些网站连保定老调的详细介绍都没有, 仅仅提及一个名字。当保定老调开展演出的时候, 仅仅是在报纸上或者特定的电视栏目进行跟进。这些都体现出保定老调的宣传尚且存在着一定的乏力。

二、保定老调的历史渊源

(一) 老调形成发展阶段

保定老调之所以能够形成, 具有庞大的群众基础。在老调诞生的初期, 十分流行, 热度居高不下。随后因为七七事变的发生, 民族动荡存亡的紧要关头, 老调班子只能面临着解散。后来随着新中国的成立, 老调在此迎来发展的新高潮。当时保定高阳县

城附近存在着很多的民间老调剧团组织。百姓对于老调喜爱有加,因此在各个地区的演出场次颇多。其中高家庄老调剧团最为出名,这个剧团的综合水平较高,而且还培养出了第一批女演员。在1953年,高阳县政府对该剧团大力支持以及各方面的帮助,高家庄剧团也变更为高阳县老调剧团。

到了1959年,保定老调的名声彻底打开。随着老调剧团的声誉不断增加以及社会各界的大力支持,高家庄老调剧团从高阳市迁址保定市,此时保定市老调剧团形成。到了六十年代,保定老调则是迎来了再一次发展,在北京的演出都是座无虚席,甚至还将老调与戏剧进行了结合,搬上了荧幕。到了七十年代,因为社会状态的原因,老调唱作人只能改唱京剧,与其他地方戏剧类似,全部面临着跌入低谷的局面。在后续几十年的发展下,保定老调起伏,虽然有部分的戏迷仍然比较支持,但是数量有限,一直处于不温不火的局面。

(二) 老调的代表剧目

保定老调在几百年的发展,都是以地方戏的形式出现在舞台上,特殊的唱腔与地方方言相结合。早期的老调剧目创作相对来讲比较简单,大多是各个地区的俗曲,辅以木板大鼓,河西大鼓,流转与民间庙会等娱乐场所。之后,保定老调结合了河北梆子、京剧等特色,逐渐融入了宫廷戏、战场以及官场上一些久负盛名的故事内容,例如《杨家将》《响马传》等。到了保定老调发展的中期,更多全新的元素融入了进来,并且对保定老调的唱腔以及演唱的乐器进行了改革和创新,保定老调可以驾驭的音域更加宽广,这个时期出现了《潘杨讼》《忠烈千秋》《梁红玉》等经典剧目。到了后期,虽然保定老调仍然选取古代的经典故事,但也是会以现代社会为背景,来体现劳动人民的辛苦劳作以及无私奉献,比较《金沙滩》《母女俩》《谢臣》等曲目,无论是在内容还是在曲式上都有了较为明显的进步。

(三) 老调的表演技术以及特色

对于戏曲的研究,可以从艺术赏析以及唱腔技术的层面进行分析,艺术与技术是两个不同的内容,但是相互依存。技术是艺术的基础,艺术是技术的体现。在戏曲中,其语言特色与音乐特色便是从技术层面进行分析的。对于保定老调来讲,表演技术主要是从唱、念、做、打四个方面来体现的。其中唱功放在首要的位置,只有唱功扎实,那么才可以在舞台上将表演的角色深入人心。

多年以来,人们对于保定老调唱腔的评价就是浑厚、高昂,具有典型的北方民族特征。从保定老调的语言特点来看,因为起源于高阳,因此,高阳方言总体可以划分为两种。即城里面的话以及城西边的话。城西是指高阳西边紧邻着保定市区,因此城西边的语言大多贴于保定市。城里面的话则是指保定老调中的方言。高阳方言是保定老调语言的一大特征,语言简洁且通俗易懂。不过因为具有方言的特征,每个字词上面都有属于自己的独特含义。其中老爷儿是指太阳,老月亮儿是指月亮,傍黑儿意味着傍晚,黑介儿则是代表着深夜。

保定老调在演唱中对于咬字是比较讲究的,尤其是对于一些拼音较长的字来讲,其发音不仅仅是将其简单的读出来,例如,在唱“王”字的时候,并不直接去说“王”,而是通过将音拉长的方式来唱,即唔……安……昂。其中第一个音需要拉长一点,这个在保定老调之中被称为粘,然后通过慢速度放出自己的声音,最后一个字的声音是比较短。同时,保定老调对于字头的要求也是比较严格的。其中最为明显的是中青年女子嘴里说“爹”的过程中,舌头的舌尖需要仅仅接触门牙,然后当声音发出来的时候再离开牙齿。这样咬出来的字会更加清晰、干脆。除此之外,保定老调对于润腔也划分为很多种,包括水疙瘩、滑音、倚音、小落音、喉头音、直音等内容。

三、保定老调的美学特征

(一) 老调的形式美

保定老调除了最为经典的演唱以外,在服装、道具、化妆以及音乐等方面进行了浓缩和美化,从而形成了具有独特保定区域特点的戏曲。

1. 演唱美

保定老调作为保定地区独有的区域戏曲,在当地受欢迎的程度是比较高的,当地居民甚至周边居民总是能够哼唱上几曲。所以他们如此受欢迎,是因为保定老调起源于当地的俗曲,传承了千百年之久,这是当地人对于乡音的一种特殊情感,另外一个方面的原因是因为在保定老调之中的传统剧目大多是采用高腔唱戏以及一系列的打击乐器进行伴奏,看上去颇有气势。但是唱腔曲调平直,人们听过几遍便可以随口哼出几曲。虽然在后续的发展过程中,扩张了其他的音域,让旋律更加跌宕起伏,但是却没有改变老调本身所具有的场次清晰、情感细腻的特点。加之老调具有不断学习、不断进取的精神,积极学习其他戏剧的唱法,让老调本身更加具有韵味。

2. 乐器美

不同乐器所演奏的音色是不一样的,将这些不同音色的内容按照一定的顺序或者标准杂糅在一起,可以产生不一样的伴奏音乐。也正是这种伴奏音乐的特殊性,让老调本身独具一格。例如,在《金殿定罪》的经典桥段之中,开场是采用采用锣、铙、钹、鼓等乐器来演奏,首先是快速打击单皮鼓,然后锣、铙、钹交替演奏,这三种乐器虽然是融合在一起的,但是听起来却是层次分明。正是多种敲击乐器的同时推进,让整体的音乐出现一种紧迫的感觉,在开场阶段,就可以将观众的情绪以及关注度推上一个顶峰。在演唱的过程中,演奏的主要乐器为板胡、扬琴。其中扬琴因为音色的特殊性,在演奏的时候具有较为明显的刚柔并济特点,即使在多样化的背景音乐之中也依然清晰可见。加之板胡的衬托,让唱腔更为丰满,台下的观众很容易能够感受到剧中人物的一系列心理变化以及情感变化。

3. 唱词美

大多数戏剧化的唱词主要分为两种,分别是唱词和念白两种。

保定老调的唱词简单,读起来朗朗上口,很容易记忆。例如,在《杨门女将》这一段中,穆桂英分别唱到:“问小将,年几春”“问你曾完过婚。”杨宗保则是分别回答道:“十六岁,长成人”“长的丑陋无人问。”这句对白不用说唱,读起来也算是朗朗上口,再配上适当的节奏,可以将二人之间的爱慕之情体现得淋漓尽致。在后续的发展中,保定老调经过一定的调整以及改革,如今更加贴向于白话文。例如,在现代戏《母女俩》中的一段经典桥段唱到:“麦种若是换不去,怎对起大闺女大女婿,我怎样到她家去,还有何脸串亲戚。”这句歌词不再局限于传统的固定句式,言语显得更加灵活,将母亲内心的着急、无奈之情体现出来,这也是保定老调语言美的一大特点。

(二)老调的内容美

保定老调的内容美是由于保定特殊的地理位置以及历史文化决定的。在保定地区涌现出一大批知名的历史人物,如蔺相如、刘备、张飞等人的故乡,狼牙山五壮士、地道战等一系列的革命遗迹,而这些内容是保定老调唱作的重要素材。例如,在《潘杨讼》中,寇准虽然只是一名小小的知县,但是不畏强权,最终让罪人浮法,体现出了寇准的正义以及机智。在《忠烈千秋》之中,无论是余太君、王延龄,还是寇准和包拯,他们都有一股正义之气,宁愿用自己的生命来保卫社会的正义。在现代剧中,《谢臣》的主人公经常为百姓做好事,最后在一场洪水灾害中,为了救人,自己年仅23岁牺牲。这种英雄主义值得所有人称道和学习。在《母女俩》中,女儿举报了母亲的不良行为,赞扬了女儿大公无私、实事求是的态度。

(三)老调的舞台视觉美

最早的戏曲演出,舞台上可能就只有单纯地摆放一张桌子、几把椅子,整场戏剧就简单的依靠这些工具进行演出。通过对当时保定老调的演出情况进行调查,当时并没有专门的舞台背景,舞台后方就是依靠着庙会墙壁搭建起来的棚子,至于剧情中呈现出来的场景只能通过表演者以及观众自己利用脑海去想。后来,伴随着社会技术的快速发展,戏曲舞台有了很大的进步,不再是简简单单的背景,而是依靠着各种现代化的技术来布置相应的场景,进而营造出出众的舞台背景。甚至在戏剧演唱现场的桌子上还会添加上一些官印或者玉玺的模型道具,在现代场景中添加了茶杯、火灶等,从而更加贴合人们的生活特征。尤其是对于舞台灯光的使用,可以有效地让观众在夜间领略到舞台表演,烘托表演的气氛。

四、保定老调文化生态的传承及发展策略

(一)保定老调在传承工作中的不足

1. 保定老调的新生力量不足。年轻人对于中国传统戏剧的关注程度并不高,在演出中仍然以上一辈的老演员为主。

2. 演出以及日常经费不足。无论是日常的运营还是演出,都需要一定的经费,对于一些人数较少的剧团来讲,演出规模和影

响力比较小、演出不稳定。甚至一些演员们还要准备自己的戏剧,如果戏剧没有准备充足,那么演出就会被取消。另外一些演员们已经将戏剧演出变成了业余爱好,很少愿意花费大价钱来购买演出服装。

3. 保定老调的创新不足。目前,保定老调演出曲目仍然以经典曲目为主,其他的曲目已经很少去演出了,虽然保定老调会研究新曲目,但是效率过低,且演出的反响参差不齐。

4. 目前,传统文化进校园已经成为一种流行趋势。但是对于学生来讲,很少甚至没有接触过戏曲,对于戏曲的兴趣程度也不高,因此这种方式对于保定老调来讲存在着一定的阻碍。

(二)保护与传承手段

1. 针对当前保定老调新生力量不足的问题,剧团可以模仿其他的行业,定期到各个地方巡演,并组织培训班,广泛邀请社会上的保定老调爱好人员,进行专业化的指导与培训。同时,政府还应该邀请保定老调的专业人员进行指导,让喜欢的人可以了解、并去传承保定老调。

2. 保定老调除了获得政府的扶持外,还应该广泛征得社会上的支持,让更多的企业投入到保定老雕文化的传承中来。另外广泛邀请摄影或者策划人员进行保定老调的纪录片拍摄,加大宣传的力度,进而营造一个良好的社会环境。

3. 对于保定老调剧目创新的问题,创作人员应该深入到乡下,去感受田间劳动人民的日常生活以及人情世故,从而获得更多的领悟,让这些贴合人们生活实际的故事成为老调重要素材,以此来符合观众的审美需求。

4. 针对保定老调入校园的问题,在中小学的可行性比较低,剧团以及学校可以尝试将目光放在高校中,将其设置成为艺术类的选修课程,甚至在学校内部开展保定老调的社团,增加学生们接触老调的机会。针对中小学,可以将老调融入到教材之中,从文字上来强化学生们对于地方戏剧的认识。

参考文献:

- [1] 陈静,井春妹.保定地方戏曲文化挖掘与保护研究——以保定老调为例[J].保定学院学报,2019,32(05):132-136.
- [2] 张爽.保定乡村古文化资源传承保护问题研究[D].河北农业大学,2018.
- [3] 韩静,路卿.非物质文化遗产视角下的保定老调继承与发展研究[J].北方文学,2017(17):187-188.
- [4] 田原.初探保定老调[J].北方音乐,2018,38(10):62.
- [5] 刘爱军.从《潘杨讼》看保定老调的艺术特质[J].大舞台,2015(08):5-6.

基金项目:本文为2020年度河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目《文化生态学视域下保定老调的传承策略研究》课题的研究成果,项目编号HB20-YB018。